

中国艺术研究院 学术文库

中国画的写意精神

唐建 著

北京时代华文书局

中国画的写意精神

唐 建 著

北京时代华文书局

图书在版编目(CIP)数据

中国画的写意精神 / 唐建著. -- 北京 : 北京时代华文书局, 2016.1

(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5699-0741-4

I. ①中… II. ①唐… III. ①中国画—写意—绘画研究 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第318836号

中国艺术研究院学术文库

中国画的写意精神

著 者 | 唐 建

出 版 人 | 田海明 杨红卫

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 周海燕

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印 刷 | 山东临沂新华印刷物流集团 0539-2925888

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16

印 张 | 15.5

字 数 | 256千字

版 次 | 2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-0741-4

定 价 | 50.00元

版权所有, 侵权必究

唐 建

山东人，文艺美学博士、教授、博士生导师，中国艺术研究院中国花鸟画创作方向博士生导师、山东大学中国书画美学研究方向博士生导师、中国美术家协会会员、中国书法家协会会员。现为中国艺术研究院展演中心主任，中国画院专职画家、院委、院办主任。兼任中国政法大学教授、深圳大学艺术学院客座教授等职。撰写的数十篇学术论文发表在《新华文摘》、《文艺研究》、《中国社科文摘》等学术期刊，出版学术著作三部、书画集十一部，主编书画集八部。

《中国艺术研究院学术文库》 编辑委员会

主 编 王文章

副主编 王能宪 田黎明 吕品田 贾磊磊

委 员	丁亚平	方 宁	方李莉	牛根富
	王列生	刘 托	刘梦溪	朱乐耕
	孙玉明	吴文科	吴为山	李 一
	李树峰	李胜洪	李心峰	宋宝珍
	欧建平	杨飞云	杨 治	杨 斌
	罗 微	骆芃芃	祝东力	项 阳
	资华筠	莫 言	秦华生	高显莉
	贾志刚	管 峻	(按姓氏笔画排序)	

《中国艺术研究院学术文库》 出版委员会

主 任 田海明

副主任 韩 进 杨红卫

委 员	王训海	余 玲	杨迎会	李 强
	宋 春	陈丽杰	周海燕	赵秀彦
	唐元明	唐 伽	贾兴权	徐敏峰
	黄 轩	曾 丽	(按姓氏笔画排序)	

总 序

王文章

以宏阔的视野和多元的思考方式，通过学术探求，超越当代社会功利，承续传统人文精神，努力寻求新时代的文化价值和精神理想，是文化学者义不容辞的责任。多年以来，中国艺术研究院的学者们，正是以“推陈出新”学术使命的担当为己任，关注文化艺术发展实践，求真求实，尽可能地从揭示不同艺术门类的本体规律出发做深入的研究。正因此，中国艺术研究院学者们的学术成果，才具有了独特的价值。

中国艺术研究院在曲折的发展历程中，经历聚散沉浮，但秉持学术自省、求真求实和理论创新的纯粹学术精神，是其一以贯之的主体性追求。一代又一代的学者扎根中国艺术研究院这片学术沃土，以学术为立身之本，奉献出了《中国戏曲通史》、《中国戏曲通论》、《中国古代音乐史稿》、《中国美术史》、《中国舞蹈发展史》、《中国话剧通史》、《中国电影发展史》、《中国建筑艺术史》、《美学概论》等新中国奠基性的艺术史论著作。及至近年来的《中国民间美术全集》、《中国当代电影发展史》、《中国近代戏曲史》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《中国音乐文物大系》、《中华艺术通史》、《中国先进文化论》、《非物质文化遗产概论》、《西部人文资源研究丛书》等一大批学术专著，都在学界产生了重要影响。近十多年来，中国艺术研究院的学者出版学术专著至少在千种以上，并发表了大量的学术

论文。处于大变革时代的中国艺术研究院的学者们以自己的创造智慧，在时代的发展中，为我国当代的文化建设和学术发展作出了当之无愧的贡献。

为检阅、展示中国艺术研究院学者们研究成果的概貌，我院特编选出版“中国艺术研究院学术文库”丛书。入选作者均为我院在职的副研究员、研究员。虽然他（她）们只是我院包括离退休学者和青年学者在内众多的研究人员中的一部分，也只是每人一本专著或自选集入编，但从整体上看，丛书基本可以从学术精神上体现中国艺术研究院作为一个学术群体的自觉人文追求和学术探索的锐气，也体现了不同学者的独立研究个性和理论品格。他们的研究内容包括戏曲、音乐、美术、舞蹈、话剧、影视、摄影、建筑艺术、红学、艺术设计、非物质文化遗产和文学等，几乎涵盖了文化艺术的所有门类，学者们或以新的观念与方法，对各门类艺术史论作了新的揭示与概括，或着眼现实，从不同的角度表达了对当前文化艺术发展趋向的敏锐观察与深刻洞见。丛书通过对我院近年来学术成果的检阅性、集中性展示，可以强烈感受到我院新时期以来的学术创新和学术探索，并看到我国艺术学理论前沿的许多重要成果，同时也可以代表性地勾勒出新世纪以来我国文化艺术发展及其理论研究的时代轨迹。

中国艺术研究院作为我国唯一的一所集艺术研究、艺术创作、艺术教育为一体的国家级综合性艺术学术机构，始终以学术精进为己任，以推动我国文化艺术和学术繁荣为职责。进入新世纪以来，中国艺术研究院改变了单一的艺术研究体制，逐步形成了艺术研究、艺术创作、艺术教育三足鼎立的发展格局，全院同志共同努力，力求把中国艺术研究院办成国内一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心。在这样的发展格局中，我院的学术研究始终保持着生机勃勃的活力，基础性的艺术史论研究和对策性、实用性研究并行不悖。我们看到，在一大批个人的优秀研究成果不断涌现的同时，我院正陆续出版的“中国艺术学大系”、“中国艺术学博导文库·中国艺术研究院卷”，正在编撰中的“中华文化观念通诠”、“昆曲艺术大典”、“中国京剧大典”等一系列集体研究成果，不仅

展现出我院作为国家级艺术研究机构的学术自觉，也充分体现出我院领军国内艺术学地位的应有学术贡献。这套“中国艺术研究院学术文库”和拟编选的本套文库离退休著名学者著述部分，正是我院多年艺术学科建设和学术积累的一个集中性展示。

多年来，中国艺术研究院的几代学者积淀起一种自身的学术传统，那就是勇于理论创新，秉持学术自省和理论联系实际的一以贯之的纯粹学术精神。对此，我们既可以从我院老一辈著名学者如张庚、王朝闻、郭汉城、杨荫浏、冯其庸等先生的学术生涯中深切感受，也可以从我院更多的中青年学者中看到这一点。令人十分欣喜的一个现象是我院的学者们从不固步自封，不断着眼于当代文化艺术发展的新问题，不断及时把握相关艺术领域发现的新史料、新文献，不断吸收借鉴学术演进的新观念、新方法，从而不断推出既带有学术群体共性，又体现学者在不同学术领域和不同研究方向上深度理论开掘的独特性。

在构建艺术研究、艺术创作和艺术教育三足鼎立的发展格局基础上，中国艺术研究院的艺术家们，在中国画、油画、书法、篆刻、雕塑、陶艺、版画及当代艺术的创作和文学创作各个方面，都以体现深厚传统和时代创新的创造性，在广阔的题材领域取得了丰硕的成果，这些成果在反映社会生活的深度和广度及艺术探索的独创性等方面，都站在时代前沿的位置而起到对当代文学艺术创作的引领作用。无疑，我院在文学艺术创作领域的活跃，以及近十多年来在非物质文化遗产保护实践方面的开创性，都为我院的学术研究提供了更鲜活的对象和更开阔的视域。而在我院的艺术教育方面，作为被国务院学位委员会批准的全国首家艺术学一级学科单位，十多年来艺术教育长足发展，各专业在校学生已达近千人。教学不仅注重传授知识，注重培养学生认识问题和解决问题的能力，同时更注重治学境界的养成及人文和思想道德的涵养。研究生院教学相长的良好气氛，也进一步促进了我院学术研究思想的活跃。艺术创作、艺术教育与学术研究并行，三者交融中互为促进，不断向新的高度登攀。

在新的发展时期，中国艺术研究院将不断完善发展的思路和目标，继续

培养和汇聚中国一流的学者、艺术家队伍，不断深化改革，实施无漏洞管理和效益管理，努力做到全面协调可持续发展，坚持以人为本，坚持知识创新、学术创新和理论创新，尊重学者、艺术家的学术创新、艺术创新精神，充分调动、发挥他们的聪明才智，在艺术研究领域拿出更多科学的、具有独创性的、充满鲜活生命力和深刻概括力的研究成果；在艺术创作领域推出更多具有思想震撼力和艺术感染力、具有时代标志性和代表性的精品力作；同时，培养更多德才兼备的优秀青年人才，真正把中国艺术研究院办成全国一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心，为中华民族伟大复兴的中国梦的实现和促进我国艺术与学术的发展作出新的贡献。

2014年8月26日

序

在艺术理论与艺术创作领域，近几年来涌现了一批思想敏锐、富于开拓精神的中青年人，由于他们的努力，艺术理论和艺术创作得以在较高的文化层面上展开，从而在整个社会文化活动中，起到了相应的作用。唐建以其宽广的学术视野与活跃的艺术创作，从艺术理论与艺术实践两方面不断探索，不断互为阐释并生发新意，显得格外引人注目。

唐建是六十年代出生、在艺术创作与理论方面都颇有建树的中国当代中青年画家。多年来，他含辛茹苦而又意气风发地劳作、耕耘，以其厚重的学术功底，勤奋的艺术实践，活跃在当今中国画坛，成为在中国画创作、教学与理论研究上颇有建树的艺术家。他现任中国艺术研究院教授、博导、展览演出中心主任，曾先后在国内外举办了十余次个人画展，出版了多部个人画集和理论著作。他善于将特定文化内涵和学术理念融入创作之中，注重艺术理论与实践的结合。他将艺术实践不断思考、提升，对诸如关于“形神”、“意境”、“繁简”、“线”、“写意精神”等传统命题，都提出了自己的独特思考与见解。

唐建在艺术理论中坚持“传统与创新”并重的艺术观念，并在其艺术实践中坚持体现这种艺术理念。他注重一边从古今中外艺术传统中学习优秀的品质，为我所用；一边坚持有所突破，有所创新。他认为：“如果我们像徐悲鸿先生所讲的那样，‘古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西方画之可采入者融入’，能够从中国古代儒、道、释文化思想中汲取营养，必能创造出更加辉煌的新时代的中国画来。”这可以看作是他最为执着追求的

艺术理念。再比如在《我看八大》的文章中，他提出，“我们从崇拜中学习伟大的精神，在其中构筑自我风格的大厦。一句话，我们在对大师的崇拜中接近大师”。由此可见，他对传统的艺术态度，“有承有破”、“法自我立”。

唐建的创作既遵循文人画的路径，坚持笔墨传统，又融合西画造型，吸收素描技巧。他在中国画传统氛围内熏陶受益，但又不愿简单地承继中西画的艺术传统，而立志有所突破、创新。他认为，只能通过对既有模式重新加以提炼与组合，并在此过程中大胆地吸收古今中外的文化成果进行新的创造，中国画才能在新时代有所作为。显然，唐建的艺术观念有突破性，不过他的这种突破性是建立在对传统尊崇、热爱和有深刻认识的基础之上的，是一种要把新旧传统向前推进、带有建设性的突破。他对中外艺术有冷静、理性的分析，他深知传统文人画的优长与不足以及“五四”之后中国画发展的艰辛曲折。在他的画作面前，我们为他准确、生动地把握对象的形、神，为他挥洒自如地运用线、墨、彩，为他塑造的鲜活的人物形象而心生赞叹。唐建笔下的物象具体、丰满而生动，意境沉静而淡远，中国画写意手法反映现实的写实能力，在这里得以鲜明的彰显。

从他的画中，我们可以看出他走的是传统中国画的路子，其中宋元以来的文人画对他影响较大。特别是梁楷的酣畅淋漓、徐渭的奔放洒脱、八大的空灵简约、吴昌硕的苍劲古拙、齐白石的质朴情趣，都深深地影响了他，他努力把传统精粹的元素融化在自己的作品中。无论是山水画还是花鸟画、人物画，他都非常注重对艺术精神本质的表现，其作品的意味为观众艺术欣赏拓展了空间。与此同时，他又特别强调绘画作品的形式感，善于把握作品的整体气势。他的画写意而重法度，勾皴颇存古雅，染墨淡出己意，赋色多见灵机。无论花鸟、山水、人物，内容丰富，风格清新，脱俗见雅，形神兼备。唐建在写意与写实的融合中，在笔力与墨韵、线与皴的创造中，在语言手段的虚实变化中，施展自己的才智，他的画有耐人审视的品格，也有亲和生动的趣味，并洋溢时代的清新气息。唐建的艺术实践体现了他所追求的“承继传统”的同时进行“突破创新”的艺术观念。可以说，正是丰富的艺术实践带动了他对艺术理论不

断深入地思考与研究，同时，不断深化的思考又提升了他的艺术实践。理论与实践的相互转化、深化，互为滋养，是唐建艺术理论探索 and 创新的鲜明特点。

艺术理论既要有独立的、自成系统的探索，又不要丢掉宝贵的现实品格。作为艺术家又兼是艺术理论研究者的唐建，坚守了这两个方面的责任。艺术理论和实践都要尽可能地对画家和大众产生影响，既要研究基础理论问题，又要眼睛向下，面向画坛，研究艺术创作和艺术发展现实问题；既要研究画坛思潮的变化，又要研究时代审美趣味的变化。这些，在唐建的艺术理论研究与艺术实践中都给予了充分的关注。

可以说，近十年来，艺术创作和艺术理论的主要成果之一就是在自身的发展过程中，向人们显示了精神自由、学术自由、创造自由的可贵。作为艺术理论家和艺术家，除了应该有很厚实的专业造诣外，最主要的还要有正直的人格，独特的思想，创新的见解，深刻的思考能力。只有如此，艺术理论和艺术创作才会真正出现百花齐放、百家争鸣的局面，才会让人们从中真正感受到自由创造的无穷力量。我们可以看到一些年轻的理论家与艺术家为此做出的贡献。唐建作为一位艺术创作与艺术理论紧密结合的实践者，便是其中一位勤奋有为并具有独立思考品格的艺术家，而他的这部论文集也正是这种具有独立品性的艺术思考的结果。我们可以从中感受到很多作者独特思考的智慧显现。

唐建的艺术个性鲜明，文化修养深厚。相信他的这本艺术视野涵盖艺术史及当下艺术景象的研究论文集的出版，能得到美术界和广大艺术爱好者的欢迎。

是为序。

王文章

目 录

序 / 1

汉画的写意精神及其美学影响 / 1

汉画对世界美术的影响 / 16

中国画的精神家园 / 69

文人画造型的审美特征 / 75

中西绘画比较 / 81

传统中国画的艺术特征 / 86

也论改琦及其《红楼梦图咏》 / 96

汉画与民俗文化刍议 / 110

儒家文化精神在汉代绘画中的凝结 / 120

中国汉代绘画的艺术表现 / 132

中国美术的欣赏 / 152

我以真情写丹青

——谈中国画的意境 / 156

中国画的题款与印章 / 159

中国画的临摹与写生 / 162

中国画的传统、创作与创新 / 165

谈谈中国画的构图 / 171

写意：从何写起 / 176

大写意人物画开山鼻祖梁楷 / 178

风流才子唐伯虎 / 182

一点浩然气 千里快哉风

——大写意花鸟画家徐渭 / 186

我看八大山人 / 190

八大与石涛 / 194

从“胸有成竹”看郑板桥书画的创新意识 / 205

离奇作画偏爱我，谓是篆籀非丹青

——谈吴昌硕绘画中的创新意识 / 208

蒋维崧金文书法研究 / 212

蒋维崧先生学问生活旧事 / 225

汉画的写意精神及其美学影响

1983年，吴冠中在南阳考察汉画像石时，曾谈到了中国有两个地方的艺术使他流过眼泪，一是西安霍去病墓石刻，二是南阳汉画像石^①，并激动得“简直要跪倒在汉代先民的面前”。汉画的艺术魅力，正如鲁迅先生所言“气魄深沉雄大”，使世人惊叹，举世瞩目。近现代关于汉画（图1）的研究，更是

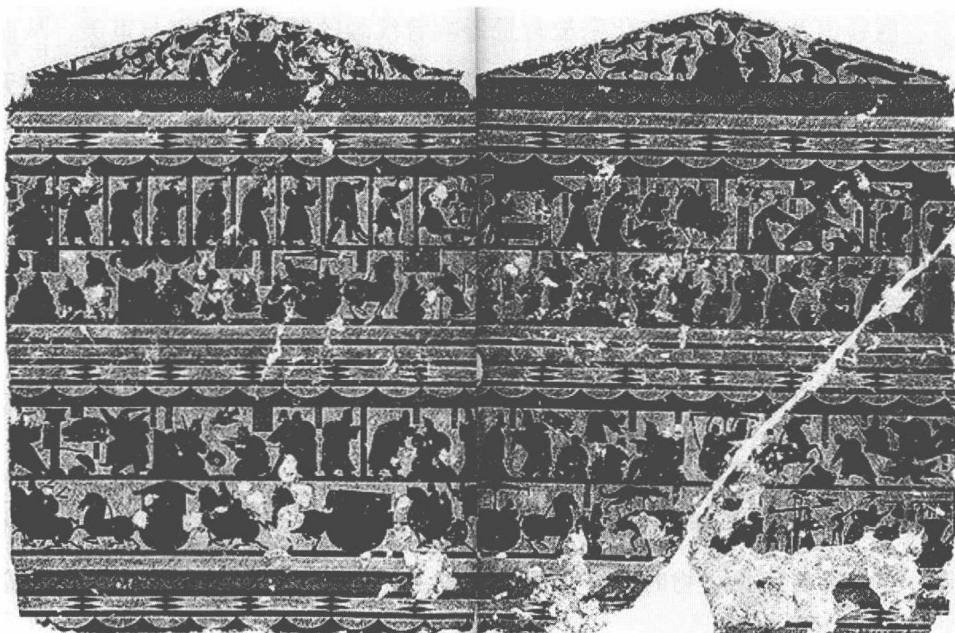

图1 武梁祠西壁、东壁画像

① 黄雅峰：《汉画像石画像砖艺术研究》，中国社会科学出版社2014年版，第2页。

随着新的考古资料的出土及重视程度的提高而更为详尽全面。许多相关领域的专家、学者都注意到了汉代是中国绘画集大成的时代，是其艺术表现与审美思想形成和发展的重要时期。正如著名画家、艺术教育家林风眠所慨叹的那样，“汉画像石是中国绘画之大宗也”，“汉朝的画像石应该是中国艺术的主流”。不过，真正从汉画的基本艺术特征出发，探寻其与传统中国画基本特征的相吻合性的相关研究并不多见，或者说还没有详细而系统的论述。

本文试图以汉画的象征性造型特征、汉画中写意性的笔墨之法及书画合璧的特征等艺术表现与审美思想为出发点和落脚点，以分析汉画写意精神对中国画的影响为切入点，阐明汉画在中国美术史中的奠基作用及承前启后的重要意义，从而为将汉画研究落实到具体的艺术特征和审美上垫石铺路。

一 汉画的象征性造型特征

儒释道及楚文化的文化宗教背景影响着汉画的题材、内容与审美，从而使汉画以符号性的隐喻象征的方式呈现出来。“天地相通”、“天人合一”、“天道自然”、“天人感应”、“天遣祥瑞”、“尊天听命”“不死升仙”等表现人与现实世界、人与天地、人对死后世界的建构的内容，以及老庄思想和楚文化的浪漫主义色彩，都以象征性造型特征反映到汉画的艺术创作中，并以抽象的方式对宇宙观和人生价值观进行艺术表现，形成了汉画独特的审美观：现实和想象、写实与夸张在矛盾中统一呈现，重“形似”的同时更重“神似”，以简洁概括、大巧若拙的绘画语言，在质朴之美中生动传达所刻画对象的“形”与“神”。“象征手法的特点在于利用象征物与被象征物的内容在特定的经验条件下的某种类似和联系，以使被象征的内容得到强烈而集中的表现”，“人们看到象征物时，并不需要做过多的思考就可以理解它所指示的意